

Q U O T A T I O N

MASTER ARCHITECTS

建 筑 大 师 语 录 楚 轲

本书搜集了古今中外最具代表性的32位建筑大师关于建筑的简短言论，这些人物均在各自的时代为建筑的发展做出了卓越的贡献，而且大多同时有优秀的设计作品和理论著述传世。编者努力从相关资料中摘录了大师们最经典的言论，然后一一加以解读，并附上相关的建筑图片来做进一步的说明。

图书在版编目(CIP)数据

建筑大师语录 / 楚轲著. - 北京: 中国林业出版社, 2012.2
ISBN 978-7-5038-6354-7

I. ①建… II. ①楚… III. ①建筑设计 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第208600号

中国林业出版社 · 建筑与家居出版中心

责任编辑: 成海沛 纪亮
整体设计: 北京江上文化传播有限公司
联系电话: 010-8322 3051
在线对话: 315435059 (QQ)

出版: 中国林业出版社(北京西城区德内大街刘海胡同7号 100009)

网址: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电话: 010-8322-8906

发行: 新华书店

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次: 2012年2月第1版

印次: 2012年2月第1次

开本: 170mm × 240mm

印张: 15

字数: 380千字

定价: 39.80元

Q U O T A T I O N

MASTER ARCHITECTS

建 筑 大 师 语 录 楚 轲 著

前言 聆听大师的心声

Preface

佛经的开头常常是“如是我闻”四个字。经文所记载的都是佛祖说过的话，但佛祖本人并没有亲笔把自己的言语记录下来，这些文字是佛涅槃以后众弟子回忆整理的结果，所以要加上这四个字，意思是“我听到佛是这样说的。”

和佛祖类似，古代有不少大思想家是述而不著的，比如孔子、苏格拉底，幸好有弟子记录他们的言论，才让我们得以看到像《论语》和《苏格拉底言行回忆录》这样照耀千古的篇章。

历史上还有很多重要的著作都是语录体，记载着各种真知灼见。俗话说：“言为心声”，这些言论饱含智慧，犹如宝石般熠熠生辉。

建筑是一门综合性的学科，融科学性、艺术性和思想性于一体。古往今来，无数建筑大师在留下伟大设计作品的同时，也时有精妙的言论传世。这些言论常常以著作、讲演或谈话等不同形式发表，富有哲理，是对建筑理念的高度概括和总结。其中包括对建筑本质的思考，对城市发展的看法，对建筑空间和形式的探索，对建筑历史的反思等等。只言片语之间往往表达出深刻的见解，对今天我们认识建筑的内涵、了解建筑的历史具有重要的启示作用。

作为凡夫俗子，也许我们很难有机会亲自聆听大师的教诲，但通过对大师言论的品读，依然有可能让我们在一定程度上接触到大师的智慧，感受大师的思路，从而加深对建筑奥旨的理解。

为此，笔者特意选编了这本《建筑大师语录》，其中搜集了古今中外最具代表性的32位建筑大师关于建筑的简短言论，所选的大师包括古罗马时期的维特鲁威，中国北宋的李诫，文艺复兴时期的阿尔伯蒂、米开朗琪罗和帕拉第奥，现代主义建筑第一代代表人物赖特、柯布西耶、格罗皮乌斯、密斯，北欧大师阿尔托和南美大师尼迈耶，现代主义第二代大师路易·康、菲利普·约翰逊、贝聿铭，后现代时期代表人物文丘里，高技派的福斯特，追求解构风格的埃森曼，目前风头正健的西方建筑师库哈斯、哈迪德，日本的杰出人物丹下健三、黑川纪章、矶崎新和安藤忠雄，中国近现代建筑的一代宗师梁思成、杨廷宝、童寯等。这些人物均在各自的时代为建筑的发展作出了卓越的贡献，而且大多同时有优秀的设计作品和理论著述传世。笔者努力从相关资料中摘录了大师们最经典的言论，然后一一加以解读，并附上相关的建筑图片来作进一步的说明。

书中所选语录难免带有个人的眼光，未必精当；大师们的言论常常晦涩难懂，所作的解读也很难全部准确。但笔者仍然希望这本书能够帮助读者更直接地聆听建筑大师的心声，并有所感悟。

1

2

3

4

5

6

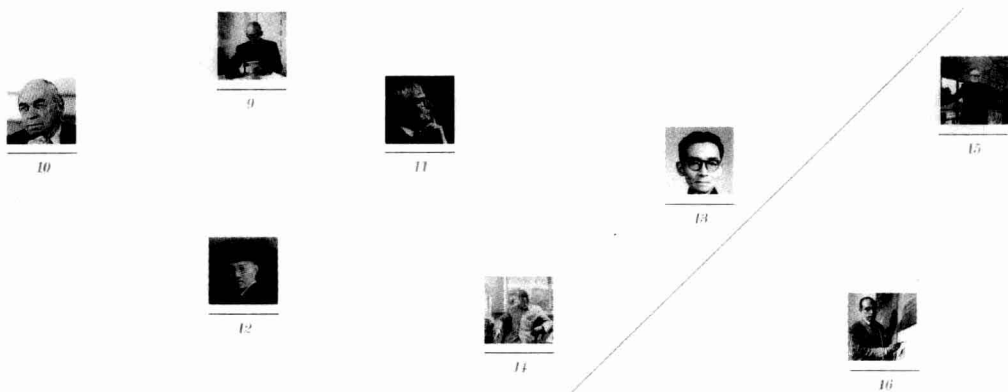
7

8

目录

1 维特鲁威 (Vitruvius, 约公元前1世纪)	009
“建筑要保持坚固、适用、美观的原则”	
“对于城市来说,首先要选择最有益于健康的土地”	
2 李诫 (? - 1110)	014
“非有意三宫之精识,岂能弄一代之成规?”	
“操觚和柱之相校,规矩绳墨之先后;五材并用,百堵皆兴”	
3 莱昂内·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂 (Leone Battista Alberti, 1404-1472)	019
“建筑无疑是一门非常高贵的科学,并不是任何人都宜于从事的”	
“我们应该从音乐家那里借用和谐的关系的一切规则”	
4 米开朗琪罗·博纳罗蒂 (Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)	024
“我要把这个教堂的立面,造成全意大利的建筑与雕塑取法的镜子”	
“天上那把神的锤子,以自己的运动,既把别的东西加工成美的,也把自己本身加工得更美”	
5 安德列亚·帕拉第奥 (Andrea Palladio, 1508-1580)	031
“最好并且最为常用的形状是圆形和矩形,所有其他的形状都是以这两种形状作为标尺来衡量的”	
“在所有的颜色中,没有一种是比白色更能够适合于教堂内的需要。我们可以想象,这种颜色的纯净,犹如生命的纯净一般,所以这是最能取悦于上帝的颜色”	
6 弗兰克·劳埃德·赖特 (Frank Lloyd Wright, 1867-1959)	038
“样式就是内在的特性,样式从内部发展而来”	
“内部的空间是建筑的主体,空间本身应该显露出来,否则建筑物就缺乏现代感”	
7 沃尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius, 1883-1969)	046
“建筑意味着把握空间”	
“在建筑表现中不能抹杀现代建筑技术,建筑应该表现前所未有的形象”	
8 路德维希·密斯·凡德罗 (Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969)	051
“少就是多”	
“建筑以空间形式体现出时代的精神,这种体现是生动、多变而新颖的”	

9 勒·柯布西耶 (Le Corbusier, 1887-1965)	061
“住宅是居住的机器”	
“激情能用砖石编出戏剧来”	
10 阿尔瓦·阿尔托 (Hugo Alvar Henik Aalto, 1898-1976)	071
“没有艺术，生活就是机械化的，就等于死亡”	
“建筑，这个实际的东西，只有当我们以人为中心时才能感悟到”	
11 路易·康 (Louis Kahn, 1901-1974)	080
“设计必须有灵魂。否则建筑也会死亡”	
“设计要求人懂得‘序’”	
12 童寯 (1900-1983)	091
“中国造园首先从属于绘画艺术，既无理性逻辑，也无规则”	
“如果要求对建筑物的线、面、体三者加以观察并最好明瞭，必须亲自动手画出， 经过一番记录才巩固不忘”	
13 杨廷宝 (1901-1982)	096
“有时并不需要表现你设计的那个单体，而要着眼于群体的协调”	
“一个理想的建筑师应该是一个工程从设计到完工全部工作的总指挥”	
14 梁思成 (1901-1972)	103
“我所谓‘新’就是社会主义的，所谓‘中’就是具有民族风格的” “新而中”就是“中国的社会主义的民族风格”	
“我认为在重修具有历史、艺术价值的文物建筑中，一般应以“整旧如旧”为我们的原则”	
15 菲利普·约翰逊 (Philip Johnson, 1906-2005)	110
“在我看来，形式总是跟随形式而非功能”	
“柯布西耶是个处理形式的高手，而真正的房间设计者应该是弗兰克·劳埃德·赖特”	
16 奥斯卡·尼迈耶 (Oscar Niemeyer, 1907-)	120
“我必须设计令我高兴的作品，它自然和我的根、我的祖国紧密相连”	
“我喜欢画画，我喜欢看到一张白纸上出现一座宫殿，一座教堂，一个女性形象。生活对我来说比建筑更重要”	

17

18

19

20

21

22

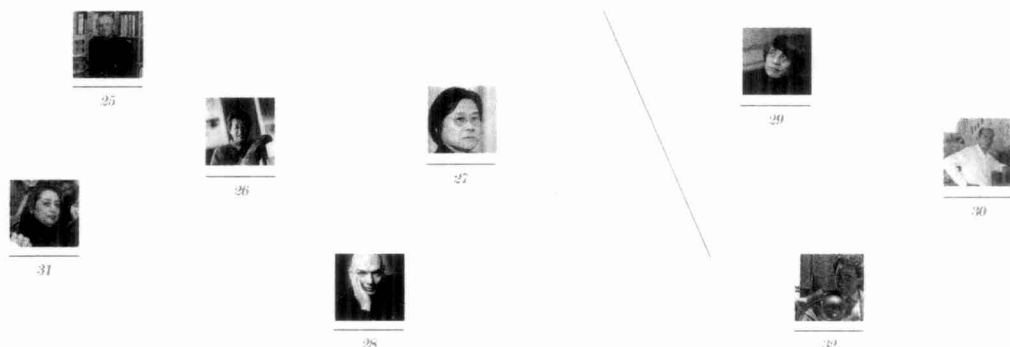
23

24

Contents

17 埃罗·沙里宁 (Eero Saarinen, 1910-1961)	126
“现代主义建筑语言的基本原则——重复性、规律性、统一性和标准性，显然与我们追求的多样化和个性化不一致。”	
“我们认为不要把候机楼做成封闭、静止的空间，而是要做成一座在所有方面都表现出运动和过渡状态的建筑。”	
18 雅马萨奇 (Minoru Yamasaki, 1912-1986)	132
“建筑的简洁优美关键在于结构”	
“未来如何在很大程度上取决于今天对问题所抱的态度”	
19 丹下健三 (Kenzo Tange, 1913-2005)	137
“我们所面临的困难课题就是如何使现代建筑在日本的现实当中生根”	
“只有把日本的传统加以破坏，加以革新，这才是正确继承日本传统的根本”	
20 贝聿铭 (Ieoh Ming Pei, 1917-)	144
“空间与形式的关系是建筑艺术和建筑科学的本质”	
“只要建筑师能够跟上生活的脉搏，他们将永远不会被遗忘”	
21 罗伯特·文丘里 (Robert Venturi, 1925-)	153
“内部与外部的对立是建筑矛盾的一个主要表现”	
“兼收并蓄引起矛盾，基础是等级和层次，不同价值的要素有不同层次的含义”	
22 詹姆斯·斯特林 (James Stirling, 1926-1992)	164
“我最崇拜的历史上的建筑师中有一些肯定是手法主义建筑师”	
“我对照抄和复古主义都不喜欢，我的清教主义足以使我力图将其去伪存真”	
23 西萨·佩里 (Cesar Pelli, 1926-)	170
“一座建筑是一个城市永久的成员，它必须像一位好市民一样地行动”	
“我喜欢给客户们提供多项合理的设计方案，虽然他们并不是最完美的，但总会有几个好的方案”	
24 弗兰克·盖里 (Frank O. Gehry, 1931-)	177
“我从大街上获得灵感。我不是罗马学者，而是街头战士”	
“我认为我关于建筑的想法可能比创造完整各建筑的思路更能表现我们的文化”	

- 25 彼得·埃森曼 (Peter Eisenman, 1931-)184
 “解构是个很东方的想法”
 “当你感觉舒服时，你会开始忽视空间；在你感觉舒服的地方就意味着忽视建筑”
- 26 矶崎新 (Arata Isozaki, 1931-)189
 “手法即一切”
 “废墟是今日城市中的一种状态，未来的城市本身终有一天也将变为--堆废墟”
- 27 黑川纪章 (Kisho Kurokawa, 1934-)197
 “简单复制古代建筑，你还是不能超越古代建筑”
 “我的设计理念主要就是共生思想。这是一个很复杂的问题，简单来说就是人与自然的共生”
- 28 诺曼·福斯特 (Norman Foster, 1935-)205
 “技术是达到目的--种途径而不是目的本身”
 “质量是一种态度，完全取决于创造者。如果他们没有这种尊重，就会表现于他的建筑中”
- 29 安藤忠雄 (Tadao Ando, 1941-)212
 “我试图创造的是空间的原型而不是空间的抽象”
 “我使用墙体去界定一个空间，使之在物理上和心理上从外部世界中脱离出来”
- 30 雷姆·库哈斯 (Rem Koolhaas, 1944-)221
 “建筑最有趣之处在于它总是走向新世界，而不是返回旧世界”
 “我们需要一个新的亲和力去将像休斯顿--样的城市凝聚在一起”
- 31 扎哈·哈迪德 (Zaha Hadid, 1950-)225
 “没有曲线就没有未来”
 “如果能在那里做些什么就太棒了。因为它实在是一座美丽的城市”
- 32 圣地亚哥·卡拉特拉瓦 (Santiago Calatrava, 1951-)231
 “建筑师的作品是通过眼睛来完成的，这才是观察与判断、创造的源泉”
 “我非常欣赏简洁纯粹的构思，就像简明扼要的符号更能表达有力的事物”

1-1

维特鲁威

(Vitruvii, 约公元前1世纪)

维特鲁威是一位古罗马时期的建筑师和工程师，大约生活在公元前1世纪，具体生卒年代不详。他是一名罗马人，家境富有，有良好的文化修养，精通希腊语，受过良好的工程技术教育。维特鲁威生活的时期正值恺撒和奥古斯都先后统治罗马，掀起了新的城市建设热潮（图1-1），他曾经在政府机构中担任过官职，负责军事工程项目，并因为自己的功绩而获得过奖金。

小引 _

维特鲁威学识渊博，既有理论素养，又熟悉工艺和技术，对几何、物理、气象、天文、哲学、历史、语言学、音乐等领域都有所涉猎，通晓建筑、市政、机械和军事工程方面的知识。大约在公元前32年—前22年的10年间，他写出了一部《建筑十书》，是目前世界上现存最早的较完备的建筑理论著作（图1-2）。

《建筑十书》共分10卷，内容十分广泛，包括城市规划、建筑工程、市政工程、机械工程等范畴，具体涉及建筑学中的城市规划原理、市政设施建设、建筑构图理论、古典建筑形制、各种类型建筑设计原理、环境控制、材料、构造、施工工艺、建筑经济等方面的内容，从而奠定了欧洲建筑科学体系，系统总结了古希腊和古罗马的建筑经验，创立了城市规划与建筑设计的一些基本原则，还提出了建筑师的教育方法和修养要求。15世纪文艺复兴以后，《建筑十书》被欧洲人奉为经典，成为古典建筑最权威的范本，有许多理论著作都模仿它的体例。

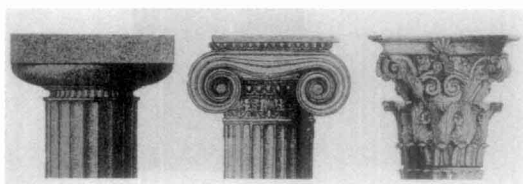
《建筑十书》原文以拉丁文写成，文笔艰深晦涩，但论述逻辑清晰，脉络清楚，内容完整，体现了作者非凡的理论才能。其中很多观点不但深深影响了后世的西方建筑，而且至今仍有重要的意义和价值。

1-2
古罗马中心广场区遗址

1-3

1-4

图 1-1 真理之碑：古罗马时期水道管口盖板。

图 1-2 古罗马中心广场区遗址（意大利罗马）。这片区域是罗马的心脏，分布着历代帝王所建的广场、神庙、宫殿、市场、集会大厅、竞技场、凯旋门，代表了古罗马时期辉煌的建筑成就。

图 1-3 古罗马万神庙（意大利罗马）：建于公元 118 至 128 年，由哈德良皇帝亲自设计，前设 8 间希腊式门廊，主体部分为圆形大穹顶，跨度达到 46 米，极为壮观，历经 2000 年仍保存完好，成为后世大教堂和礼堂建筑的鼻祖。

图 1-4 古希腊三种柱式的柱头造型：古希腊人创造出多立克、爱奥尼、科林斯三种柱式。多立克的柱头是简单的倒圆锥形，爱奥尼柱头带有两个卷涡，科林斯柱头表现为忍冬草叶子卷曲而成的花冠形象。

图 1-5 古罗马五种柱式：古罗马人在古希腊三柱式的基础上，增加了最简单的塔司干柱式和最复杂的混合柱式，形成 5 种柱式系列，使得柱式的变化更加丰富。

图 1-6 古典建筑的立面构成示意图：所有的构件按照严格的比例关系和谐地组合在一起。

图 1-7 古罗马海神庙（意大利罗马）：建于共和时期，是一座精致的希腊式神庙。

经典语录

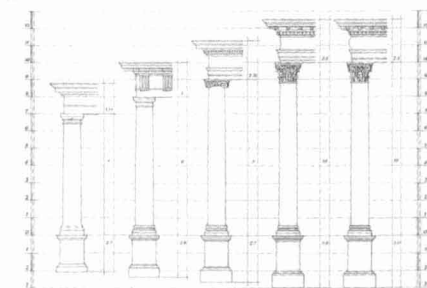
建筑要保持坚固、适用、美观的原则。

解读：这就是著名的“建筑三大原则”，由维特鲁威首先在《建筑十书》中明确提出。2000多年来，古今中外的建筑大多尊崇这三条原则，追求坚固耐久、适用合理、造型优美，至今仍未过时（图 1-3）。

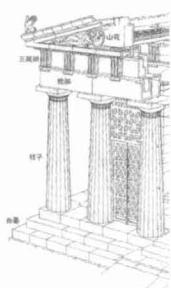
建筑师要具备多学科的知识 and 种种技艺。

解读：维特鲁威提出建筑师应当擅长文笔、熟悉制图、精通几何学、深谙历史、了解哲学，而且具备音乐、医学、天文、法律等方面的知识。

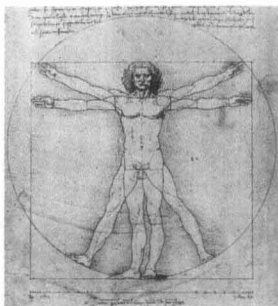
西方历史上杰出的建筑师常常多才多艺，维特鲁威本人也以博学而著称，文艺复兴时期的大师们，如伯鲁乃列斯基、达·芬奇、米开朗琪罗等，更是往往在很多领域同时有所建树，其学识之广博令人惊叹。现代社会的学科分类和分工已经非常细化，难以再出现那样集多学科才能于一身的天才人物，但作为建筑师，依然应该具有较宽的知识面和深厚的文化修养，才能在事业上获得成功。

1-5

1-6

1-9

1-7

1-8

图 1-8 古罗马首都凯旋门(意大利罗马):建于公元 81 年,纪念古罗马帝国皇帝君士坦丁征服耶路撒冷而建,将拱门与柱式结合在一起,成为古典建筑构图的经典实例。

图 1-9 达·芬奇所绘“维特鲁威人”:这个图案以完美的人体为例,强调了整体与局部之间的比例关系。

建筑的细部要适合于尺度,作为一个整体则要形成均衡的比例。……均衡是建筑物各部件中恰当的适合,以及各部件与整体间依照一个被选作标准的部分而生的联系。……在庙宇中,均衡可用柱径、三陇板或者任何一种母度作标准而算得。

解读:古希腊时期的大数学家、哲学家毕达哥拉斯曾经把他在音乐理论上的发现推广到建筑和雕刻上,认为建筑物的比例是否和谐,决定于它各部分之间的一定数量的比例关系。

古典建筑对于尺度和比例关系极为重视,所有的尺寸都追求适当,所有的构件都要彼此协调,由此产生和谐的美感。这套古典美学法则主要体现在神庙的柱式(图1-4、图1-5)中,无论是多立克还是爱奥尼柱式,一般都以三陇板或者柱径作为一种权衡的模式,山花、檐部、柱子、台基各部分都按照严谨的数学关系——确定尺寸,最后形成完美的立面造型(图1-6)。

维特鲁威强调:“对建筑师来说,最需要注意的就是以一定的比例进行对各部分正确地分配。”“当建筑物适合美观、比例和均衡而博得美名时,才实在是建筑师的光荣。”在建筑设计中重视比例、讲究协调的基本原理一直为西方建筑所沿用(图1-7、图1-8)。达·芬奇根据这一理论绘制了著名的“维特鲁威人”(图1-9)。

1-10

对于细部的均衡常常必须加以补正的手法，这样当建筑物位于相当高的土地上或建筑物本身过于庞大的时候可以进行大的分配。

解读：考虑人的视觉有透视和误差的因素，建筑设计的时候需要考虑校正。古典时期建筑师已经非常清楚地认识到这一道理，比如古希腊时期的帕提农神庙所有的柱子其实都不是笔直的，而是均微微向内倾斜，但视觉上无法察觉，相反却带来更加稳固、庄严的效果（图1-10）。

一切建筑物的好坏的鉴定可以考虑三个方面，即技艺的精巧、壮丽和构图。

解读：在此，维特鲁威提出了对建筑进行审美评判的标准。所谓壮丽指的是材料精良，规模宏伟，这体现业主的富裕程度和造价的高低；技艺精巧主要反映的是匠师施工的水平；而均衡、优美的构图才是建筑师主要的设计成果。

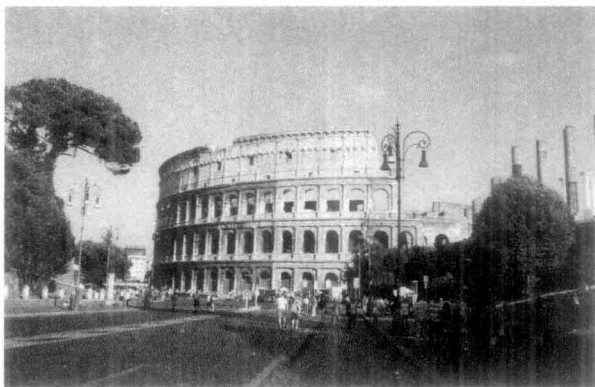
上层柱子应当规定比下层柱子小四分之一，这是因为下层柱子需要承受荷载，必须比上层柱子坚强。此外，出于模仿生物性质的目的也必须这样处理。

解读：古代的柱子形式有模仿树木的痕迹，通常底部较粗，上部逐渐收分，这样处理不但符合承重的

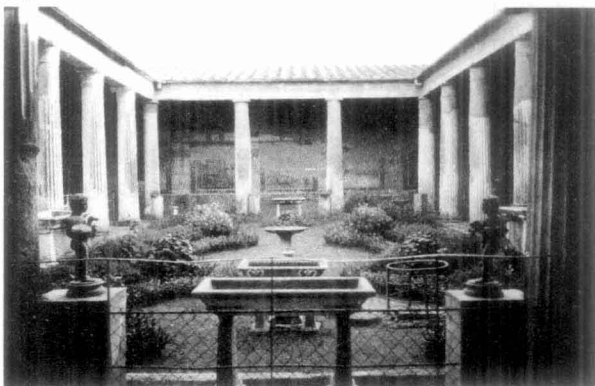
图 1-10 古希腊帕提农神庙（希腊雅典）：帕提农神庙是雅典卫城中最重要的神庙，被视为古典神庙建筑的最高代表。

图 1-11 古罗马大竞技场（意大利罗马）：建于公元75-80年，椭圆形平面，规模宏大，可容纳5万-6万观众，采用砖石与天然混凝土构筑的拱券结构，十分坚固；看台流线合理，符合表演和声学要求；外观分为4层，分别使用塔司干、爱奥尼、科林斯和科林斯壁柱4种不同的柱式，造型浑然一体，是“坚固、实用、美观”三原则的完美诠释。

图 1-12 庞贝古城中的住宅院落：庞贝位于意大利半岛南部，是古罗马时期重要的商业城市，公元79年爆发的维苏威火山将整座城市吞没。其中的住宅建筑大多带有庭院，环境宜人。

1-11

1-12

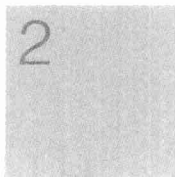
要求，同时也带来和谐的立面形象。古罗马时期在多层建筑上经常使用叠柱式，一般底层采用粗壮的塔司干或多立克柱式，上层采用秀气修长的爱奥尼或科林斯柱式，其中以4层的罗马大竞技场最为著名，其柱子的设计手法符合维特鲁威的法则（图1-11）。

对于城市来说，首先要选择最有益于健康的土地。

解读：把健康作为城市选址的首要因素，这是古罗马时期总结的城市建设的宝贵经验。维特鲁威认为理想的用地应该是一片高地，无雾无霜，气候温和，避免与沼泽邻接，还必须考虑风向。古罗马时期以罗马城为代表的许多城市的选址都十分合宜，正是这一朴素思想的印证。

星座的圆周和太阳的轨道是倾斜的，宇宙的构成对于大地而言是由自然以各不相同的性质布置起来的。房屋的布置似乎也应当采用相同的方法，对应着方位的划分和天空的差异来确定方向。

解读：维特鲁威重视住宅的朝向问题，对此进行了详细地研究和论述。他结合各地不同的气候条件提出相应的处理办法，例如北方的寒冷地区宜采用封闭的屋顶和墙面，南方炎热的地区则应该尽量开敞（图1-12）。这些经验至今仍然生动地体现在世界各地的建筑当中。

2-1

李诚 (?-1110)

李诚，一说李诚，字明仲，北宋郑州管城县（今河南郑州）人（图2-1）。元祐七年（1092年）入将作监任主簿，绍圣三年（1096年）升监丞，崇宁元年（1102年）升少监，后继升为将作监，总管全监事务。李诚在将作监任职期间，主持过很多国家级的建筑工程，如五王邸、辟雍、尚书省、龙德宫、棣华宅、朱雀门、景龙门、九成殿、开封府廨、太庙、钦慈太后佛寺等，积累了丰富的经验，是古代杰出的建筑大师和建筑学家。他博学多才，除编修《营造法式》之外，还著有《马经》、《续山海经》、《古篆说文》、《琵琶录》等多种著作，可惜均已失传；李诚同时也是宋代第一流的书法家和画家，已有专家考证，传说李公麟所绘的经典名画《五马图》很有可能是李诚的作品（图2-2）。

小引

中国古代的建筑设计师，大抵可以分为两类，一类是主持和管理官方建筑工程的高级官员，一类是具体从事各种建筑设计和施工的匠师。

古代的朝廷往往设立专门管理建筑工程活动的部门和机构，如工部、将作监、内务府等，其负责营建工作的官员便以总设计师和施工总监的身份来主持大型皇家建筑项目的规划、设计和实施。例如隋朝任将作大匠的宇文恺、唐代任将作少匠和工部尚书的阎立德、宋代任将作少监的李诚以及明代主持紫禁城建设的太监阮安等。这些人通常具有较高的文化修养，可以称得上是建筑学家，但大多对建筑技术的关注比较少。大量的具体工作主要由地位相对较低的匠师来完成。历代著名的匠师有宋代的喻皓、明代的蒯祥、清初的梁九等；民间还有无数没有留下姓名的能工巧匠，例如唐代柳宗元《梓人传》中提及的一位“梓人”。清代雷氏家族世代负责皇室建筑的设计施工，是具有官方身份的匠师，称“样式雷”。

中国古代从事建筑设计的官员和匠师都极少专门性的研究著作，这一点与西方世界自古罗马时期就注重建筑理论和技术总结的传统有很大差异。其中唯有北宋时期的李诚所著的《营造法式》，是中国历史上罕见的一部关于建筑设计和施工的技术文献，流传至今，被认为是研究中国古代建筑的无上宝典。